

Proyecto de tesis

Licenciatura en Música con Orientación en Dirección Orquestal

**Concierto con la
Orquesta Escuela Juvenil de Berisso**

Ramiro García Marín

DNI 29.5939.260

Legajo 58607/7

Cel: 221-15-4286877

E-Mail: ramirogarciamarin82@gmail.com

Director de tesis:

Lic. Jorge De Larrañaga

Fundamentación

La Orquesta Escuela en tanto dispositivo pedagógico es un instrumento de acción multifacética, donde la enseñanza musical no es el primero de los objetivos a realizar en los chicos/as que ingresan en el programa de Orquestas Escuela. Buscar la sociabilización y la integración del nuevo miembro a la comunidad orquestal con el fin de generar y desarrollar un sentido de pertenencia fuerte desde un primer momento es su primer propósito. La música, su aprendizaje, es el principal medio para lograr este propósito.

Frente a esta realidad, la actividad como director musical de una Orquesta Escuela supone poder manejar estos mecanismos que el mismo programa demanda para su funcionamiento. No sólo realizar un trabajo musical, como lo requiere una orquesta conformada por músicos profesionales o con experiencia en el desempeño como instrumentista en este orgánico, sino que también, debe estar acompañado por herramientas pedagógicas y didácticas en la enseñanza y ejecución de las obras, precisamente por su carácter de Orquesta “Escuela” y siempre bajo la premisa que sustenta este programa (conciencia del rol que este programa cumple), “la inclusión social a través de la música”.

Propuesta metodológica y plan de trabajo

Para la selección de las obras, se buscó que las mismas conformaran un repertorio adecuado al nivel de dificultad apto para los intérpretes, como así también que contuviera obras del repertorio actual de la Orquesta Escuela de Berisso, con las que los intérpretes ya estuvieran familiarizados; a su vez, se incorporaron obras cuya características pudieran despertar el interés tanto de los oyentes como de los intérpretes.

Finalmente cabe destacar que en la selección de estas obras se contempló su pertinencia desde el punto de vista académico, a esto es, que respondieran a nuestra intención de establecer una puesta en dialogo con los diversos contenidos y conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Dirección Orquestal de la Facultad de Bellas Artes:

- Desde el estudio previo de la obra, el análisis formal en los diferentes estratos (hasta la macroforma) para llegar a la comprensión de la estructura global (en este caso, con el conocimiento de la forma de la sinfonía).

- El estudio de la orquestación romántica, lo cual permite en la práctica lograr un resultado sonoro equilibrado en los diferentes planos musicales.
- El análisis contrapuntístico como herramienta fundamental para comprender las relaciones entre las distintas líneas melódicas entre sí, en simultáneo, y cómo este resultado va generando la forma musical.
- La reflexión sobre la importancia del director de orquesta, lo cual influye en este caso en la toma de decisiones de su responsabilidad (elección del tempo, la marcación métrica y la gesticación adecuada y coincidente con cada momento de la obra, etc.).

Repertorio de concierto:

- **Obertura Egmont, Op. 84, Ludwig van Beethoven.**
Conforma el repertorio de la orquesta.
- **Sinfonía Nº 8, D 759, “Inconclusa”, Franz Schubert.**
Obra nueva para la orquesta.
- **Peer Gynt Suite Nº 1, Op 46, “Morning Mood” y “In the hall of the mountain King”, Edvard Grieg**
Obra nueva para la orquesta.
- **Two ladies gossiping, Aram Khachaturian** - Original para piano, arreglo para Orquesta Ramiro García Marín. -
Obra nueva para la orquesta.

En la Orquesta Escuela, orientada a participantes de entre 5 a 21 años, se ejecutan arreglos y versiones de grandes obras musicales ajustadas a los niveles de cada orquesta, y con el objetivo final de que puedan tocar las versiones originales. Ya en la orquesta juvenil se ejecuta el repertorio regular de las orquestas sinfónicas, en un orden progresivo de dificultad.

A pesar de que los integrantes de la Orquesta Juvenil ejecutan obras originales para orquesta, tal como podemos ver en el repertorio de concierto, las mismas en oportunidades siguen siendo adaptadas con un fin didáctico. En este repertorio los instrumentos que no figuran en el orgánico original ejecutarán la parte de otro instrumento adaptada. De esta forma, los músicos podrán tocar en casi toda su totalidad el programa, al tiempo que se cubrirán los instrumentos con los cuales la Orquesta escuela de Berisso no cuenta.

Descripción de la adaptación que se hará en cada obra del repertorio:

Obertura Egmont, Op. 84.

El orgánico no tiene parte para trombón y sí parte para cuatro cornos. Dos trombonistas harán la parte de Corno 3 y 4, dado que la Orquesta escuela de Berisso cuenta con sólo dos cornistas.

Sinfonía Nº 8, D 759, "Inconclusa".

El orgánico original no tiene parte de tuba y sí parte para tres trombones. La tuba hará la parte de trombón 3, dado que la Orquesta escuela de Berisso cuenta con sólo dos trombonistas.

Peer Gynt Suite Nº 1, Op 46, "Morning Mood".

El orgánico original es para cuatro cornos, dado que la Orquesta escuela de Berisso cuenta con dos cornistas, se adaptará la parte para dos trombones.

Peer Gynt Suite Nº 1, Op 46, "In the hall of the mountain King".

Debido a que la tubista tiene dificultades con las partes de este número (presenta un registro muy grave), tocará la parte de trombón tres.

Two ladies gossiping.

El orgánico es para todos los músicos de la orquesta. Estará como posible bis y no figurará en el programa.

El tiempo estimativo de ensayos será de seis semanas, período durante el cual se realizarán cuatro ensayos parciales – dos con vientos y percusión y dos con cuerdas – y cuatro ensayos generales.

El programa supone dos tipos específicos de trabajo en el cuanto a la dirección musical. Por un lado, la re-versión de las obras ya ejecutadas por la orquesta a partir de una propuesta interpretativa nueva, desarrollada por mí, por el otro lado, la enseñanza y guía del nuevo repertorio propuesto, desde el comienzo de las obras en cuestión

Primera etapa

Observación de formas de trabajo de la orquesta previa a los ensayos:

Considerando que no se trata de una agrupación de músicos profesionales, sino de jóvenes-adolescentes que llevan pocos años en el aprendizaje de sus instrumentos, antes de comenzar el armado del repertorio del concierto es imprescindible conocer el ritmo del grupo, las formas de trabajo, las actividades, los tiempos necesarios de aprendizaje, los códigos, la comunicación, etc.

Dado que en otras oportunidades he dirigido a la Orquesta Escuela Juvenil de Berisso, se presume que esta primera etapa del trabajo final requerirá de poco tiempo. De todos modos durante la realización de esta primera instancia, se pondrá especial énfasis en la observación de la dinámica generada en los ensayos y talleres, en los cuales los jóvenes leen y aprenden junto a sus profesores y talleristas.

Segunda etapa

Preparación del concierto:

Ensayos parciales de lectura:

Consisten en la lectura y aprendizaje del repertorio nuevo, y repaso de pasajes complicados del repertorio ya ejecutado, como así también la resolución de dificultades técnicas y de decodificación de la partitura. Los ensayos son por instrumentos o familias de instrumentos.

Ensayos generales, de interpretación musical:

Se realizará el armado de la obra con la totalidad de los integrantes, el ensamble de partes y familias de instrumentos. El acento se pondrá sobre el trabajo interpretativo

Creemos en la importancia de las actividades de las Orquestas Escuela, como un gran medio de aprendizaje musical, comprensión y práctica de trabajo en grupo, inserción social de niños y adolescentes, difusión de conocimientos y experiencias que de otro modo quizá sólo quedarían ancladas en Conservatorios o Instituciones cerradas, nos interesa recalcar la potencialidad de las Orquestas Escuela como una salida laboral satisfactoria y gratificante para los Licenciados en Dirección Orquestal egresados de esta Casa de Estudios, de tal modo que la experiencia pueda resultar un precedente a ser tenido en consideración por los futuros Directores de Orquesta